

Association de Recherche
des Traditions de l'Acteur

EMMA DANTE :

NOTES SUR L'AUCTORIALITÉ DE L'ACTEUR

Dates et durée :

Durée du stage : 42 heures - 7 jours

Du 12/02/2018 au 18/02/2018

Horaires : lundi - mardi – mercredi – samedi – dimanche de 11h à 18h, jeudi - vendredi de 12h à 19h, avec une pause d'une heure.

Coût pédagogique :

840 € AFDAS (conventionnement AFDAS en cours)

Interlocuteur à la disposition des stagiaires :

Federica BUFFOLI | 0143982061 | arta@artacartoucherie.com

Lieu de déroulement de la formation :

ARTA, Cartoucherie, 75012 Paris (Ile-de-France)

Profil professionnel des stagiaires :

Comédien, conteurs, danseurs, metteurs en scène, auteurs

Prérequis et expérience professionnelle des stagiaires :

Artistes ayant eu des expériences professionnelles dans leur domaine.

Les sélections des participants seront faites selon les critères suivants : sur présentation d'une lettre de motivation et d'un dossier de présentation du parcours artistique du candidat, entretiens avec chaque postulant accompagnés de la présentation sur le plateau du studio d'un travail scénique de quelques minutes.

Objectif pédagogique :

L'objectif est d'amener l'acteur à être capable de maîtriser la méthode scénique développée par Emma Dante au sein de la Compagnia Sud Costa Occidentale.

À travers des exercices visant à mémoriser les plus minuscules détails de la vie quotidienne, à un travail d'écoute des partenaires et de conscience de l'espace qui nous entoure, Emma Dante invite l'acteur à proposer une série d'improvisations. L'objectif est de stimuler un type d'attention et de sensibilisation à l'écoute afin d'élaborer une interprétation personnelle et authentique de la vérité qui est portée à la scène à travers des codes allusifs. Les résultats et les effets des improvisations nous mettront peu à peu sur les traces d'une investigation intérieure des personnages et de leurs histoires jusqu'à un « processus de spatialisation et de représentation ».

Informations pédagogiques

Programme pédagogique

NOTES SUR L'AUCTORIALITÉ DE L'ACTEUR

Préambule par Emma Dante:

"Depuis 1999, après avoir créée la compagnie Sud Costa Occidentale, je dirige un atelier permanent en développant une méthode articulée et en évolution continue autour de « l'auctorialité » de l'acteur et sur l'écriture de plateau.

Ma méthode poursuit un parcours original qui met l'acteur en première ligne en lui donnant la responsabilité des tous ses gestes et de toutes ses expressions.

Je ne suis pas capable d'éduquer au théâtre car j'estime que avoir la prétention d'enseigner le théâtre soit reprochable à la prétention d'enseigner à vivre. « On peut pas s'occuper de théâtre. Serait comme demander à un vivant : Excusez-moi, vous vous faites quoi dans la vie. Et entendre comme réponse : je vive. » disait Carmelo Bene."

Au cœur de cette recherche, l'acteur et l'application de ses capacités à la création théâtrale.

Le point de départ de ce stage sera « l'adaptation » à la méthode scénique développée ces dernières années par Emma Dante au sein de la Compagnia Sud Costa Occidentale, créée en 1999.

Les différentes phases de la méthode créative approfondie dans ce contexte ne sont pas étrangères à la réalité de la vie et de l'actualité : les acteurs, naturellement doués d'une forte capacité d'observation, doivent apprendre à imprimer dans leur mémoire tout ce qui se passe autour d'eux pour être capables ensuite de choisir, d'identifier le détail qu'un regard distrait ne saisit généralement pas. L'objectif est de stimuler ce type d'attention et de sensibilisation à l'écoute afin d'élaborer une interprétation personnelle et authentique de la vérité qui est portée à la scène à travers des codes allusifs. Les résultats et les effets des improvisations nous mettront peu à peu sur les traces d'une investigation intérieure des personnages et de leurs histoires jusqu'à un « processus de spatialisation et de représentation ».

Les moyens utilisés :

- Training physique à base d'exercices de renforcement, de stretching et d'acrobatie
- Travail sur le rythme, sur l'écoute et sur l'appréhension de l'espace grâce à l'exercice de « la schiera »
- Travail sur la voix et le chant
- Utilisation du costume et de l'accessoire en tant qu'éléments de création
- Travail d'improvisation et d'expression gestuelle sur des thèmes donnés.

Cette exploration visera, tout d'abord, à dévoiler et valoriser certaines incertitudes et fragilités chez les acteurs, considérées à tort comme préjudiciables ou désagréables à la vue ou à l'ouïe. Ainsi, un acteur doué d'une voix très aiguë, d'un défaut physique ou d'une apparence dans l'ensemble « peu avantageuse » peut apprendre à considérer sa condition non plus comme une limite, mais comme une qualité, garante d'unicité et de différenciation. Défauts et imperfections sont des éléments cruciaux à développer car ils rendent l'acteur qui les possède unique et irremplaçable. Le charme d'Hamlet est dans son âme et dans le doute qui le tenaille, son image extérieure est déconnectée de son tourment intérieur. La beauté d'Hamlet, c'est son tourment qui conditionne et forge son corps et la tonalité de sa voix.

On se concentrera, par ailleurs, sur une manière personnelle de recourir au langage : chaque inflexion renferme une grande force expressive, l'utilisation et l'étude de la diction juste sont donc délicates et complexes. En se pliant aux règles théoriques de la diction, parfois trop rigides, on risque de transformer la langue théâtrale en une langue étrangère. Et donc de l'éloigner de la vie.

Ces étapes de « rapprochement » ont pour finalité de réunir un peuple qui parle un langage secret, enrichi par des clins d'œil, des gestes des mains, de la tête, des yeux, des épaules, du ventre, des pieds. Un peuple qui est même capable de mener toute une conversation sans échanger un seul mot.

Cycles d'études sur "auctorialité" de l'acteur

Amener l'œuvre d'art à un tel point de tension où un seul pas sépare le drame de la vie, l'acteur du spectateur. Le théâtre c'est le lieu où les lois de l'art rencontrent le hasard de la vie¹.

Préambule :

Depuis 1999, après avoir créé la compagnie Sud Costa Occidentale, Emma Dante dirige un atelier permanent où elle développe une méthode en évolution continue autour de « l'auctorialité » de l'acteur et l'écriture de plateau. Sa méthode poursuit un parcours original qui met l'acteur en première ligne en lui donnant la responsabilité des tous ses gestes et de toutes ses expressions.

¹ Tadeusz Kantor, *Il teatro della morte*, Ubulibri, Milano, 2003.

Exercices sur le plateau :

Le travail se constitue en deux phases : un temps de training et un temps de recherche avec improvisation sur les personnages.

Première phase :

La première phase commence par des exercices de plateau visant à « se rendre disponible à la présence », sa propre présence, celle des partenaires, de l'espace et enfin du public.

Le propos est de *penser avec le corps*.

Réveiller les sens, les sensations, les émotions et commencer à formuler un alphabet du corps qui communique les sentiments plutôt que les mots.

« La giostra », « la tarantella », « la schiera » et il « girotondo » sont des exercices qu'on abordera tous les jours dans la phase initiale du travail.

Stimulé par la musique, l'acteur devra respecter les règles des différents exercices sans faire l'erreur d'être descriptif : il ne devra pas mimer son mouvement ni l'adapter à la musique qu'il est en train d'écouter, il devra induire d'une façon émotive des mouvements précis, définis par le rythme où muscles, nerfs et réflexes sont constamment sollicités afin d'atteindre une disposition où c'est d'abord le corps qui pense. Le corps décide et ensuite transmet l'information au cerveau et non l'inverse.

Cette première phase de travail, vise à ce que l'ensemble soit en mesure de se reconnaître et d'instaurer une relation intime qui permettra à chacun de perdre pudeur et sentiment de honte, empêchements principaux du geste créatif.

La recherche de son propre enfant, de l'animal sera fondamental afin de trouver le personnage, découvrir son nom, prénom, âge, origine, langage et enfin son histoire.

Deuxième phase :

Du training on passe à la pratique de l'improvisation dans laquelle les acteurs sont invités à être auteurs responsables du geste et de la parole.

Rendre au public ce qu'il y a de plus secret dans la vie de l'individu, « aussi près des poubelles que de l'éternité » disait Kantor.

La deuxième phase de travail commence par l'étude des Pupi (marionnettes siciliennes).

Acteurs sans fils : Les Pupi de Palerme sont manœuvrés par deux fers et une corde : un fer transperce le corps et fait bouger la tête, l'autre fer permet de bouger la main qui tient l'épée et la corde permet de bouger la main qui tient le bouclier. Les jambes sont libres et grâce aux manœuvres induites à la tête et aux bras on a l'impression que le mouvement est généré par lui même et que le Pupo reste en équilibre sur ses jambes.

Pendant les improvisations, une fois dictées les règles de comportement à tenir, on invite l'acteur à s'identifier avec le Pupo en imaginant qu'un manipulateur (marionnettiste) géant fait bouger les fers qui permettent à son corps d'agir.

L'acteur cherchera des actions et des dynamismes qui feront bouger son corps comme s'il était un Pupo manipulé par ses propres mains.

Miroir, Miroir, mon beau miroir : Le costume, la peau du petit-fantôme que l'acteur incarne, est l'élément créatif de base pour la recherche du personnage. L'acteur ne portera jamais sur scène des habits ou des accessoires personnels, mais il utilisera ceux cédés par un autre comédien c'est à dire des habits qui ont déjà vécu une autre histoire, une autre vie. Et comme ils n seront pas de la bonne taille et seront inconfortables ils inciteront à changer de peau !

La musique aura un rôle très important, elle pourra être utilisé en contraste, au contre-point : joyeuse pour un moment de tristesse ou vice-versa, ce qui permettra également de donner un tempo à l'improvisation.

Nécessaire pour suggérer un sentiment, une ambiance, une sensation, la musique soutient le rythme, crée une partition interne à ce qui est en train de se passer sur scène. Dans cette perspective les musiques ou les chansons seront choisies attentivement et il sera demandé parfois aux acteurs de les apprendre pour les jouer ou les chanter.

Supports fournis aux stagiaires

STUDIO PRATIQUE DE 150 M2, avec vestiaire de 10 m2

Plancher flottant en chêne

Studio équipé :

- Son: une mixette, un lecteur CD, un lecteur DATA, un lecteur K7, deux enceintes, une enceinte bluetooth, le tout en ordre de marche.
- Lumière: rampe, 6 projecteurs et régie
- projecteur-vidéo, écran, équipement photo,
- miroir, rideaux, tapis de danse, tapis d'acrobatie, tapis de gymnastique,
- masques traditionnels (commedia dell'arte, balinais, japonais),
- bâtons, épées, balles,
- accessoires, tables, chaises, praticables,
- costumes,
- tambours et percussions.

SALLE D'ACCUEIL, d'étude et de documentation de 130 m2 :

avec piano mi-queue, bibliothèque et vidéothèque sur les arts de la scène à travers le monde, avec photocopieuse.

EQUIPEMENT DE RESTAURATION :

- Couverts, assiettes, verres,
- Thé, café
- Frigo, evier, 2 micro-ondes,

SANITAIRES :

2 wc, 2 douches

Évaluation pédagogique en fin de parcours

a) En amont du stage :

sur présentation d'une lettre de motivation et d'un dossier de présentation du parcours artistique du candidat, entretiens avec chaque postulant accompagnés de la présentation sur le plateau du studio d'un travail scénique suivi de retours critiques et d'échange, pouvant donner lieu à une première ébauche d'accompagnement et de direction d'acteur.

b) Au cours du stage, analyses et retours critiques quotidiens, individuels et collectifs.

c) A l'issue du stage :

- présentation finale le dernier jour, avec possibilité d'ouverture publique gratuite, des esquisses de travail réalisées.
- Bilan global oral collectif et retours personnalisés avec chacun
- Bilan global écrit rédigé par les intervenants-formateurs
- Remise à chaque participant d'une attestation de stage

Formateurs

EMMA DANTE __Biographie

Née en 1967 en Italie, Emma Dante a étudié le théâtre à l'école Teatés dirigée par Michele Perriera avant d'être diplômée de l'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico de Rome, en 1990. Elle débute sa carrière artistique comme actrice de théâtre, de cinéma et pour la télévision, ce qui l'amène à voyager partout en Italie, à travailler sous la direction de plusieurs metteurs en scène et réalisateurs de renom dont Roberto Guicciardini, Andrea Camilleri, Gabriele Vacis, Davide Iodice, Aurelio Grimaldi, Nanni Loy, Francesco Martinetti, Vittorio Gassman, Valeria Moriconi et Marcello Mastroianni. De 1993 à 1995, elle fait partie du Gruppo della Rocca, avant de fonder, en 1999, sa propre compagnie de théâtre, Sud Costa Occidentale, où elle cumule les rôles de directrice artistique, d'auteur et de metteur en scène.

Établie à Palerme, la compagnie Sud Costa Occidentale est composée d'acteurs d'horizons divers et concentre son exploration sur le jeu de l'acteur. Emma Dante a écrit et mis en scène pour la compagnie : *Il Sortilegio*, pour l'événement Sicilia 2000; *Odissea*, pour le projet Zen insieme parrainé par la préfecture de Palerme ; *Insulti*, présenté dans le cadre du festival Palermo di Scena en 2000 et du festival Raccodi de Rome en 2001, ce spectacle remportant le premier prix au concours Shownoprofit 2000; *La Principessa sul pisello*, présenté dans le cadre du festival Teatro in terrazza organisé par Sud Costa Occidentale en 2000; *Il filo di Penelope*, présenté au Teatro Libero de Palerme à l'occasion d'un concours sur le thème de la séduction, pour l'édition 2000-2001 ; *L'Arringa*, présenté en 2000 dans le cadre de la manifestation Il teatro è servitomis sur pied par l'organisation culturelle L'Altro Arte Contemporanea ; *La Favola di Farruscad e Cherastani*, sponsorisé par la commune de Palerme en collaboration avec Teatr instabili et présenté à Palerme et à Rome en 2001 ; *mPalermu*, lauréat du concours Premio Scenario 2001 et du prix Ubu per la miglior novità italiana 2002, présenté au Teatro Al Parco de Parme et en tournée en Italie, en Europe et en Amérique du Sud; *Carnezzzeria*, production du Centro di Ricerca per il Teatro de Milan, présenté au Teatro d'Arte en 2002 et en tournée depuis 2002 en Italie, en Europe et en Amérique du Sud, lauréat du prix Ubu per la miglior novità italiana 2003.

Emma Dante a mis en scène *Medea*, adaptation du texte d'Euripide, produit par le Mercadante Teatro Stabile di Napoli en collaboration avec l'Associazione Marchigiana Attività Teatrali. Ce spectacle a fait l'objet d'une tournée italienne au printemps 2004 et a remporté le prix de la Critique pour la drammaturgia e la regia en 2004 et le prix Golden Graal pour la meilleure mise en scène en 2005. Emma Dante a également monté *La Scimia*, adaptation du roman *Le due zitelle* de Tommaso Landolfi, présentée à la Biennale de Venise en septembre 2004, *Vita mia*, coproduit par la Rose des Vents, Scène Nationale de Villeneuve d'Ascq, dont la première a lieu au Romaeuropa Festival en octobre 2004 et présentée au Théâtre du Rond-Point en 2007, actuellement en tournée en Italie et en Europe, et *Mishelle di Sant'Oliva*, coproduit par l'Espace Malraux Scène nationale de Chambéry présentée au Festival delle Colline Torinesi en 2005 et au Théâtre du Rond-Point en 2007, elle aussi en tournée sur la scène internationale.

En 2001, Emma Dante a remporté le prix Lo Straniero, dans la catégorie jeune metteur en scène émergent. En 2004, Emma Dante a remporté le prix Donna di scena et le prix Gassman dans la catégorie de la meilleure metteuse en scène italienne.

Autres mises en scène : *Cani di Bancata* (2006), production du Centro di Ricerca per il Teatro de Milan, présentée au Teatro d'Arte en 2006 et en tournée en Italie et en Europe ; *il Festino* présenté en 2007 au Teatro Nuovo de Naples en collaboration avec le Festival delle Colline Torinesi, et en tournée sur la scène internationale et *Le pulle* (Bâtie 2009, production du Théâtre du Rond Point Paris, du Teatro Stabile di Napoli, et

du Théâtre National de la Communauté Française, Bruxelles, pour une tournée européenne).
En décembre 2009, Emma Dante a ouvert la prestigieuse saison de la Scala pour la mise en scène de son premier opéra Carmen de Bizet, sous la baguette de Daniel Barenboim (reprise à l'automne 2010).

En 2011 le spectacle *La trilogia degli occhiali*, est en tournée en Italie ainsi que en France au théâtre du Rond-Point. En avril 2012 l'Opéra Comique de Paris met à l'affiche le spectacle *La muta di Portici*, spectacle qui gagne le prix Abbiati en 2014.

En automne 2012 présente au théâtre Olimpico de Vicenza *Verso Medea* de Euripide, avec chants et musiques composés et exécutés en live par les frères Mancuso, ce spectacle est repris en 2016 au Théâtre du Bouffes du Nord.

En 2014 Emma Dante signe la mise en scène du spectacle *Le sorelle Macaluso* co-produit par le Théâtre National de Bruxelles et le Festival d'Avignon. Ce spectacle gagne le prix "Le Maschere" en tant que meilleur spectacle de l'année ; ainsi que le Premio Ubu pour la mise en scène et Premio Ubu pour le meilleur spectacle en 2014.

Au cours de la même année Emma Dante devient metteuse en scène associée du Théâtre Biondo de Palerme, et ouvre l'école pour acteurs « scuola delle arti e dello spettacolo », qui dirige depuis depuis le 2014.

Entre le 2014 et le 2016 signe la mise en scène du spectacle *Gisela!* de Hans Werner Henze et des opéras *La Cenerentola* de Rossini et *Macbeth* de G. Verdi.

Il 28 février 2017 débute au Teatro Strehler de Milan sa nouvelle création *Bestie di scena*, co-produit par le Piccolo Teatro de Milan, Atto Unico/ Compagnia Sud Costa Occidentale, Teatro Biondo de Palerme et le Festival d'Avignon.

Emma Dante est invitée avec le spectacle *Bestie di scena* au festival d'Avignon. Ce même spectacle sera à l'affiche du théâtre du Rond-Point en février 2018.

CONTACTS ARTA :

Pour déposer une candidature à ce stage merci de nous adresser Cv, lettre de motivation et une photo à :
arta@artacartoucherie.com

Nous vous contacterons pour fixer une date d'entretien.

Pour connaître vos droits à la prise en charge merci de contacter l'Afdas, Pole Emploi, votre OPCA ou tout autre organismes de prise en charge.

Adresse postale :

ARTA, Cartoucherie
route du champ de manoeuvre
75012 Paris

Adresse électronique :

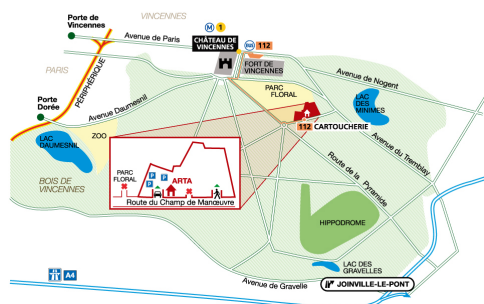
arta@artacartoucherie.com

Téléphone :

01 43 98 20 61

Venir à Arta :

- Par les transports en commun : Prendre la ligne de métro 1, jusqu'au terminus Château de Vincennes, puis le bus 112, arrêt Cartoucherie.
- En vélib : Déposez votre vélo en face de l'entrée du Parc Floral, route de la Pyramide (9 mn à pied). Déposez votre vélo en face de l'entrée de l'INSEP 11, avenue du Temblay (5 mn à pied).

ARTA est la grande maison blanche à l'entrée de la Cartoucherie à côté du centre équestre.